

Министерство образования и науки Российской Федерации
Тольяттинский государственный университет
Архитектурно-строительный институт
Кафедра «Дизайн и инженерная графика»

С.Г. Галета

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ. ПРОПЕДЕВТИКА

(первичный курс)

Электронное учебно-методическое пособие

УДК 7.012.23(075.8)

ББК 85.1

Рецензенты:

канд. пед. наук, доцент Поволжского православного института
имени Святителя Алексия, Митрополита Московского

А.Я. Козляков;

д-р культурологии, профессор кафедры «Дизайн и инженерная графика»
архитектурно-строительного института Тольяттинского государственного
университета *И.А. Скрипачёва.*

Галета, С.Г. Основы композиции. Пропедевтика (первичный курс) : электронное учебно-методическое пособие / С.Г. Галета. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2018. – 1 оптический диск.

Учебно-методическое пособие содержит теоретический и практический материал по дисциплине «Основы композиции. Пропедевтика»; рассмотрено построение различных видов композиций от простого к сложному изображению, даны варианты заданий, упражнений и примеры их выполнения.

Предназначено для студентов бакалавриата и магистратуры следующих специальностей: 51.03.02 «Народная художественная культура», 44.03.01 «Изобразительное искусство», 54.03.01 «Дизайн», 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», 54.05.02 «Живопись» очной и заочной формы обучения.

Текстовое электронное издание.

Рекомендовано к изданию научно-методическим советом Тольяттинского государственного университета.

Минимальные системные требования: IBM PC-совместимый компьютер: Windows XP/Vista/7/8; PIII 500 МГц или эквивалент; 128 Мб ОЗУ; SVGA; CD-ROM; Adobe Acrobat Reader.

© ФГБОУ ВО «Тольяттинский
государственный университет», 2018

Редактор *Т.М. Воропанова*
Технический редактор *Н.П. Крюкова*
Компьютерная верстка: *Л.В. Сызганцева*
Художественное оформление,
компьютерное проектирование: *Г.В. Карасева, И.В. Карасев*

В оформлении титула использована авторская композиция.

Дата подписания к использованию 01.02.2018.
Объем издания 68,6 Мб.
Комплектация издания: компакт-диск, первичная упаковка.
Заказ № 1-31-17.

Издательство Тольяттинского государственного университета
445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14,
тел. 8 (8482) 53-91-47, www.tltsu.ru

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	5
1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ДИСЦИПЛИНЫ	6
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ	7
3. ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ	8
3.1. Формальные признаки композиции	9
3.2. Типы композиции	10
3.3. Формы (средства) композиции	11
4. МАТЕРИАЛЫ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	13
4.1. Инструменты, краски, карандаши, бумага	13
4.2. Подготовка к работе над композицией, создание рабочего места, обтяжка планшета, рисунок под композицию	17
5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ	23
Контрольные задания	46
Библиографический список	52
ГЛОССАРИЙ	54
Приложение 1	58
Приложение 2	68
Приложение 3	72
Приложение 4	77

ВВЕДЕНИЕ

Учебно-методическое пособие «Основы композиции. Пропедевтика (первичный курс)» раскрывает перед студентом знания по композиционному мышлению, объединяет эти знания в единую систему понятий, основных типов и видов композиции; рассматривает различные способы формообразования, характер выразительных графических средств и приемов.

Теоретический курс является пропедевтической дисциплиной. В процессе изучения он предполагает поэтапное и систематическое изложение основ формальной композиции, сути изучаемого предмета в сжатой и элементарной форме, дающей представление о композиции в целом.

Курс основ композиции формирует у студента на примере практических упражнений и заданий новые знания по компоновке элементов на листе, систему композиционного мышления, осмысление изучаемого материала, что позволит ему выполнить итоговую практическую работу, объединяющую весь курс обучения данной дисциплине. Сформирована единая система терминов, которая поясняет основные понятия основ композиции.

В целях наглядности в пособии представлены таблицы и иллюстрированные приложения, содержащие наброски, поиски, рисунки студентов, учебные упражнения, задания и наглядные пособия.

Пособие проиллюстрировано учебными работами студентов и творческими работами автора, содержит список рекомендуемой литературы, словарь терминов, в котором указаны основные понятия, рассматриваемые в этом издании.

1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ДИСЦИПЛИНЫ

Основы композиции — важнейший организующий элемент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его компоненты друг другу и целому.

Дисциплина разработана в соответствии с действующей рабочей программой для студентов I курса, обучающихся специальности по направлениям 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», 54.05.02 «Живопись», 54.03.01 «Дизайн».

В учебно-методическом пособии изложен теоретический и практический материал курса по дисциплине «Основы композиции. Пропедевтика». Пособие разработано в соответствии с действующей рабочей программой «Пропедевтика».

Цель — научить студента систематизировать и объединять теоретический и практический материал курса и, исходя из изученных им основ формальной композиции, наглядно применять знания, продемонстрировав их в своей итоговой работе.

Задачи:

- изучить требования основных законов композиции;
- изучить формальные признаки композиции: целостность, подчиненность второстепенного главному, наличие доминанты, уравновешенность;
- изучить принципы и методы соединения элементов композиции: точка, линия, пятно;
- изучить типы и виды композиции;
- выполнить итоговое задание, практическую работу, объединяющую весь курс обучения данной дисциплине.

Данная дисциплина призвана обеспечить приобретение профессиональных компетенций, позволяющих успешно осуществлять дальнейшее обучение и качественное освоение дисциплин профессионального цикла. Курс дает возможность освоить графическую грамоту, ознакомиться с принципами формообразования, исследовать и отработать различные способы трансформации плоскости, приобрести первичные навыки работы с объемом и пространством.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Академический рисунок и академическая живопись», «Проектирование», «Шрифт и современная типографика», «Скульптура и пластическое моделирование», «Цветоведение и колористика», «Разработка и макетирование объектов», «Техника графики».

В результате изучения дисциплины студент должен

- *иметь представление* о роли и месте композиции в проектной и художественной деятельности будущего специалиста;
- *знать* требования основных законов композиции; типы, виды, приёмы построения и применения композиции в своей профессиональной деятельности;
- *уметь* выстраивать композиционное решение по выданному заданию; выполнять композиции поэтапно от эскиза к изделию; передавать настроение цветом и графикой на листе, используя разные способы насыщения;
- *овладеть навыком* графических и акварельных фактур в композиционном насыщении листа.

Учебно-методическое пособие разработано на основе информационных технологий и технологий традиционного обучения.

Система оценки знаний предполагает получение зачёта по результатам выполнения учебно-творческих заданий по всему курсу.

При обучении используются следующие образовательные технологии, направленные на формирование компетенций студента:

- технология традиционного обучения: выполнение заданий на практических занятиях; самостоятельная работа; индивидуальные-домашние задания; упражнения и методы наглядного, словесного, практического обучения;
- технология проектного обучения цвету в композиции через серию заданий;
- технология обучения в сотрудничестве: творческое задание, поиск и наполнение содержанием композиционной работы;
- технология контекстного обучения: итоговая контрольная работа — открытка в конверте.

3. ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ

Композиция — составление целого из частей (лат. *compositio* — составление, связывание, сложение). Композиция отражает внутреннюю гармонию соединения частей в целое и их упорядоченность и присуща всем видам искусства: музыка, театр, изобразительное искусство и архитектура. Композицию можно рассматривать и как составление отдельных элементов в порядке, определенном законами композиции в поставленных перед студентом задачах.

Существуют определённые законы в композиции, такие как целостность, подчинённость второстепенного главному, симметрия и асимметрия. Целостность в композиции проявляется в гармоничности её восприятия, законченности; подчинённость в композиции — во второстепенности по отношению к главному; симметрия — в равновесии и схожести противоположных сторон. Асимметрия в композиции проявляется в отсутствии равновесия, смещении и несхожести противоположных сторон.

Если систематизировать информацию об основном законе (целостности) в композиции, то получается следующий ряд формулировок:

1. Любое произведение должно быть законченным и не содержать таких частей и элементов, которые разрушали бы весь его композиционный строй или противоречили его функциональной, художественной или конструктивной сущности.
2. Любое произведение должно нести в себе единство композиции и систему построения целого.
3. В композиции всегда определяется главная и второстепенные части как следствие того, что любая композиция всегда состоит из отдельных элементов и частей. Согласованность элементов и частей является основой для формирования единства целого в создаваемой композиции.

3.1. Формальные признаки композиции

Целостность. Если изображение или предмет целиком охватывается взглядом как единое целое, композиция явно не распадается на отдельные самостоятельные части, то налицо целостность как первый признак композиции. Целостность нельзя понимать как непременно некий спаянный монолит — это ощущение связи между элементами композиции, которыми могут быть промежутки, пробелы между элементами, и все-таки должно присутствовать тяготение элементов друг к другу, их взаимопроникновение зрительно, и эти пробелы выделяют предмет из окружающего пространства.

Подчиненность второстепенного главному — это когда главный элемент композиции сразу виден, хорошо читается, бросается в глаза; именно ему, главному, служат все другие, второстепенные элементы, выделяя или направляя взгляд при рассматривании произведения. Это также смысловой центр композиции, при этом понятие «центр композиции» не связано только с геометрическим центром картины. Центр, фокус композиции, ее главный элемент может быть и на ближнем плане, и на дальнем, может оказаться на периферии или в прямом смысле в середине картины. В картине Александра Иванова «Явление Христа народу», например, на переднем плане полотна изображены иудеи, которые пришли креститься в реке Иордан вместе с Иоанном Крестителем. Сам Христос находится на втором, дальнем плане, являясь одновременно главным содержанием произведения и смысловым центром композиции. Это означает, что в произведении есть доминанта и этой доминантой является сам Христос.

Уравновешенность композиции по определению связана с симметрией, но симметричная композиция имеет качество уравновешенности изначально, как данность. Уравновесить композицию может пустое поле или одна-единственная точка, поставленная в определенном месте картины, но где это место и какой цветовой интенсивности должна быть точка, в общем случае указать нельзя. Правда, можно отметить заранее: чем ярче цвет, тем меньшего размера может быть уравновешивающее пятно. Уравновешенность — основа гармонии в любом произведении.

3.2. Типы композиции

Замкнутая (закрытая) композиция

Изображение с замкнутой композицией вписывается в раму таким образом, чтобы оно не стремилось к краям, а как бы замыкалось либо по кругу, либо по собственной форме само на себя. Взгляд зрителя переходит от фокуса композиции к периферийным элементам, возвращается через другие периферийные элементы опять к фокусу, то есть стремится с любой точки композиции к ее центру.

Открытая композиция

Наполненность изобразительного пространства в произведении при открытой композиции может быть двойной. В первом случае это уходящие за пределы рамы детали, которые легко представить вне картины, а во втором случае это большое открытое пространство, в которое погружается фокус композиции, дающий начало развитию, движению соподчиненных элементов. В таком случае взгляд не притягивается к центру композиции — наоборот, взгляд свободно уходит за пределы картины с некоторым домысливанием неизображенной части.

Открытая композиция обычно центробежная и тяготеет к поступательному движению, как бы к движению по спирали. Открытая композиция может быть и простой, и сложной, но всегда уходящей от центра картины.

Симметричная композиция

Основная черта симметричной композиции — равновесие. Оно настолько крепко держит изображение, что является базой целостности всего произведения. Симметрия отвечает одному из самых глубоких законов природы — стремлению к устойчивости. Строить симметричное изображение легко, достаточно только определить границы изображения предметов, элементов, ось симметрии и нанести их в зеркальном отражении. Симметрия гармонична, но когда её много, она навязчива и скучна. Творчество всегда и с лёгкостью выходит за рамки геометрической правильности, целенаправленно нарушая симметрию в композиции.

Асимметричная композиция

Такие композиции никогда не содержат оси или точки симметрии, творчество в них свободнее, однако нельзя думать, что асимметричность снимает проблему скучной уравновешенности симметрии. Наоборот, именно в асимметричных композициях уделяется особое внимание неуравновешенности как неперемennomу условию грамотного построения картины.

Статичная композиция

Эти композиции всегда устойчивые, неподвижные, часто симметрично уравновешенные. Композиции статичного типа крепкие, основательные, устойчивы по смыслу, обычно это композиции, утверждающие философию жизни и её неизбежность.

Динамическая композиция

Внешне неустойчивая, склонная к движению, асимметрии, открытости, всегда подразумевающая продолжение движения, выходящего за рамки произведения, — вот что такое динамическая композиция. Она всегда продумывается сложнее и индивидуальнее, нежели статичная и симметричная. Если сравнивать предыдущие типы композиций, то увидим, что статичные композиции всегда бывают симметричными и часто замкнутыми, а динамические часто бывают асимметричными и открытыми. Вот только жесткая связь между этими парами типов композиций не просматривается и не констатируется, а наоборот, как бы перетекает из одного типа в другой, создавая многообразие типов, форм и подходов в различных композициях.

3.3. Формы (средства) композиции

Формы композиции во всех дисциплинах изобразительного и проектного типа — от начертательной геометрии до архитектурного проектирования и дизайна — дают понятия об основных элементах, составляющих форму окружающего мира:

- точка;
- линия;
- пятно (плоскость);
- объемная поверхность;
- пространство.

Все эти понятия можно легко классифицировать как формы композиции. Точка, конечно, в изобразительном искусстве не является формой композиции, но составным элементом линии или пятна являться может, как в графике, так и в живописи; из точек, мелких мазков художник может создать цветное и тональное пятно. Это всегда происходит в изобразительном творчестве при составлении композиции, при проектировании элементов с линией и пятном (плоскостью) в композиции.

Точечная (центрическая) композиция

В этой композиции всегда есть центр, он может быть центром симметричной композиции в прямом смысле слова или условным центром в несимметричной композиции. Точечная композиция всегда центростремительна; даже если ее части как бы разбегаются от центра, фокус автоматически неизбежно становится главным, организующим изображение. Значение центра наиболее подчеркивается в круговой композиции.

Линейно-ленточная композиция

Она совсем не обязательно должна состоять из повторяющихся орнаментальных элементов, их расположение обычно линейно. Построение композиции предполагает наличие воображаемой осевой линии, по которой сориентировано изображение всей композиции, являющейся незамкнутой и динамичной, вытянутой по формату в ленту.

Плоскостная (фронтальная) композиция

Наполненность изображением всей плоскости произведения обеспечивает плоскостная (фронтальная) композиция. Данная форма не имеет осей, центра симметрии — это композиция, идущая на вас фронтально. На плоскости пятном и линией определяется целостность изображения; используется при создании декора тканей, в абстрактной живописи, витражах, мозаике. Многоплановые картины также по формальной классификации относят к фронтальной композиции.

4. МАТЕРИАЛЫ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. Инструменты, краски, карандаши, бумага

Приступать к работе с материалом, не зная свойств и особенностей воды, бумаги, цветных пигментов, красок в кюветах или тюбиках, различных возможностей своего инструмента, — это значит получить результат заведомо низкого качества.

Краска — один из основных компонентов в работе над композицией. Основа, составляющая краски, — это пигменты разного цвета (цветные порошки). Акварельная краска — это протёртый до мельчайшей цветной пыли на металлических жерновах краситель, называемый пигментом. Цветные карандаши, акварель, гуашь — все это цветные порошки пигменты плюс ингредиенты (клей, масло) в зависимости от краски:

- гуашевые краски — это пигмент плюс водный клей декстрин или ПВА, если гуашь поливинилацетатная;
- акварельные краски — это пигмент плюс водный клей гуммиарабик, мед.

Бумага — также серьёзный компонент в работе над композицией. Она не любит царапин, поэтому необходимо, чтобы на листе было как можно меньше различного рода помятостей и царапин. Не забывайте, что во все помятости, трещины, царапины соберётся краска и проявит их, что далеко не улучшит вашу работу. Бумагу после нанесения красочного слоя и окончания живописной работы необходимо, как и краски, просушить, чтобы на изображении не образовались некрасивые пятна или плесень.

Инструменты — краски, карандаши, кисти, палитры, планшеты. Инструменты должны быть качественными — это компоненты точности, изящества и удобства в работе с художественными материалами.

Краски могут быть различными: родом из СССР, из 90-х, в кюветах или тюбиках. Можно использовать в своей работе краски различных фабрик — российских и зарубежных; все имеют свои определённые свойства, будь то «Невская палитра», «Санкт-Петербург», «Эль Греко», «Лира», «Ван Гог», «Гамма». Достоинство красок в тю-

биках в том, что из них вы можете составить новый цвет или полностью свою собственную цветовую гамму, смешивая краски в различных сочетаниях в новых коробках с ячейками (рис. 1–4).

Рис. 1. Краски «Невская палитра»

Рис. 2. Краски «Санкт-Петербург»

Рис. 3. Смешение красок

Рис. 4. Немецкие краски «Эль Греко»

Карандаши. Бумага не любит царапин, поэтому желательно наносить рисунок мягким (М) или твёрдо-мягким (ТМ, НВ-лат) карандашом, иногда лучше всего акварельным (рис. 5). Карандаши для рисунка выбираются различной твердости: ТМ, М, 2М или НВ, В; построение композиционного рисунка рекомендуется выполнять карандашом средней твердости ТМ (НВ), а светотень наносят карандашом М, 2М (В). Для удобства работы заточку карандаша вы-

полняют в виде конуса, общая высота которого 20–25 мм, а выступающая графическая часть 5–6 мм.

Кисти в работе с бумагой, акварелью, гуашью используются белы, колонковые, барсучьи, козы, синтетические, как круглые, кругло-плоские, так и плоские, от первых номеров и заканчивая широкими флейцами. При работе над композицией лучше иметь сразу несколько размеров кистей, например 3, 5, 8, 10, 12 и более — как для заливок больших плоскостей, так и для средней и тонкой проработки картины (рис. 6).

Рис. 5. Акварельные карандаши

Рис. 6. Акварельные кисти

Палитра. Их может быть несколько у студента, и разных размеров, удобных для руки и для замеса красок. От качества приобретенного инструмента во многом зависит будущее композиций и всего учебного процесса.

Планшеты для обтяжки бумагой для итоговых композиций необходимо иметь двух-трех размеров, легкие, лучше фанерные, под форматы бумаги А0, А1, А2, А3, и другие, с наименьшими потерями бумаги и отходами под загибы, оклейку и обрезку. Планшеты не должны быть изогнутыми, покоробленными, восьмерками, но обязательно клеёными, с прямыми углами и перекладиной с обратной стороны планшета (рис. 7).

Рис. 7. Планшеты, обтянутые бумагой

4.2. Подготовка к работе над композицией, создание рабочего места, обтяжка планшета, рисунок под композицию

Важное место в работе над композицией занимает подготовка к работе. Для эффективной работы всё необходимое должно быть под руками, но лишних предметов в рабочем поле деятельности не должно быть, иначе вы запутаетесь в руках и инструментах. Главные инструменты — это те, которыми вы пользуетесь в данный момент для выполнения определённого действия в композиции. Если вы работаете стоя, за столом или кульманом, то это одни условия рабо-

ты и размещения красок, кистей, палитр. Если вы работаете сидя за столом, то это совершенно другое положение стула, подставки или приспособления для красок, кистей, палитр.

Обтяжка планшета бумагой под итоговую композицию или проект

1. Для обтяжки планшета бумагой берём лист бумаги формата А1 и подходящий планшет размером 50×60, 50×75, 55×65, 55×75 см, клей ПВА, кисть для клея, губку для смачивания листа, ножницы или канцелярский нож. Бумагу рекомендуется использовать плотную рисовальную или чертежную.

2. На ровный и чистый стол кладём лист бумаги фактурной стороной к плоскости стола. Сверху на лист укладываем планшет так, чтобы остались края под загиб для наклейки бумаги на обратную сторону планшета. Стол должен быть ровным и гладким, чтобы не поцарапать бумагу (рис. 8).

Рис. 8. Подготовка к обтяжке

3. Обжимаем бумагу со всех сторон планшета, создавая из бумаги как бы выкройку-корыто, и вырезаем ножницами или канцелярским ножом нефункциональные углы для упрощения обтяжки планшета бумагой. Бумага при обжимании вокруг планшета сухая (рис. 9).

Рис. 9. Обжимание бумаги

4. Смачиваем бумагу с двух сторон губкой, наполненной водой; затем смоченный лист бумаги держим вертикально, чтобы с него стекла лишняя вода, если таковая имеется, и кладем фактурной стороной листа на плоскость стола. Смотрим за тем, чтобы вздутий и пузырей на бумаге было как можно меньше: бумага должна умеренно размягчиться, чтобы она легко легла на клей с обратной стороны планшета (рис. 10).

Рис. 10. Смачивание бумаги

5. Начинаем обклеивать планшет нашей бумажной выкройкой-корытом: приклеиваем края бумаги к оборотной стороне планшета, но при этом приклеиваем к строго противоположным сторонам планшета. Сначала приклеиваем бумагу на две оборотные (противоположные) стороны планшета, лучше сначала короткие стороны, затем две длинные стороны. Делается это во избежание перекоса листа бумаги и косых волнообразных складок на лицевой обтянутой стороне бумаги в углах планшета, которые могут получиться при высыхании листа в случае перекосов, наклеивания и натяжки (рис. 13).

Рис. 11. Оклейка сторон

Рис. 12. Оклейка сторон

Рис. 13. Просушка планшета

6. Для обтяжки планшета под гуашь и графические работы карандашом лучше использовать ватман. Ватман — бумага более плотная, чем акварельная, при этом надо знать, что ватман — бумага, почти не имеющая фактуры, то есть гладкая. Это улучшает характеристики для нанесения графики на лист бумаги. Вес бумаги имеет немаловажное значение, легче работает на толстой бумаге (200—300 г/м). Также допускается обтяжка планшета листом бумаги с уже нанесённым рисунком композиции или проекта.

7. Даем обтянутой бумаге на планшете высохнуть полностью, до состояния сухого листа. Планшет с ровно натянутой бумагой к нанесению на него рисунка и цветной графики вашей итоговой композиции или проекта готов (рис. 13).

Рисунок под композицию, выполненную акварелью

Рисунок под акварель наносится твёрдо-мягкими графитными карандашами ТМ М, 2М, (ВН, В, латинский). Построение технического рисунка рекомендуется выполнять карандашом средней твердости ТМ (НВ). Для удобства работы заточку карандаша выполняют в виде конуса, общая высота которого 20—25 мм, а выступающая графическая часть 5—6 мм. Либо рисунок наносится акварельными карандашами. Делается это для того, чтобы не поцарапать бумагу очень жестким и очень твёрдым карандашом, так как в царапины,

нанесённые твёрдым карандашом, будет концентрированно собираться краска, что изрядно испортит вашу композицию, если вы будете её выполнять акварелью.

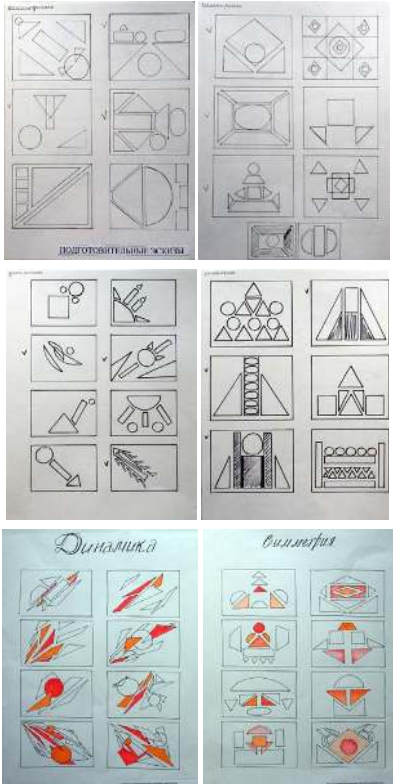
Следует учитывать при нанесении рисунка на листе под краску, что акварельный карандаш можно размыть или даже в ряде случаев смыть совсем — это удобно, но при этом нужно действовать только в рамках улучшения изображения, а не бездумным движением кисти и руки.

Ластик, стирающую резинку в этом процессе также необходимо иметь мягкую, без абразивного порошка, царапающего бумагу, так как в царапины также будет концентрированно собираться краска.

Не рекомендуется также растушёвка карандашного графитного слоя по бумаге, на которую вы хотите нанести акварель. Не следует этого делать потому, что графитный карандаш имеет жировую основу, связывающую графит в карандаше, на который также плохо ложится акварель.

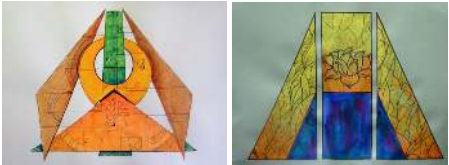
5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

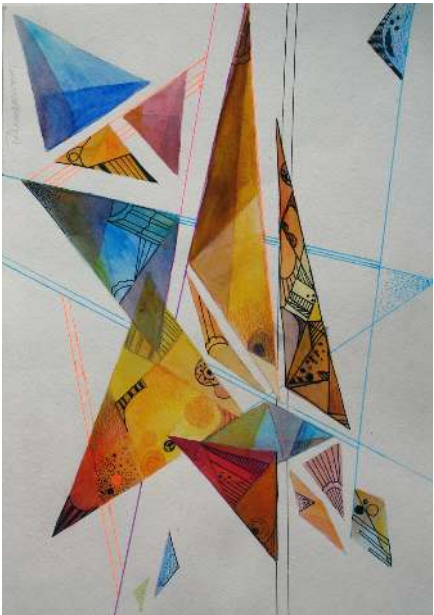
В целях наглядности в дополнительном материале предлагается набор заданий для самостоятельной работы студентам, где представлены наброски, поиски, рисунки студентов, учебные упражнения и задания. Для закрепления материала даны пояснения к самостоятельной работе по дисциплине, которые рекомендуется выполнить поэтапно в ходе упражнений по ранее изученному материалу. Они могут быть выполнены как в аудитории под руководством преподавателя, так и дома.

Наименование задания	Примеры, поиски, разработка формальной композиции. Приведены аналоговые изображения, выполненные студентами 1 курса ТГУ по дисциплине «Пропедевтика-1»	Объём задания для студента
Задание 1 Прослушать вводную лекцию и по итогам лекции начать поиск решений композиций (небольшие наброски 4×6 см, до 10 вариантов на каждом листе). Выполнить в линиях из 2, 3, 4 и более элементов на листах из твёрдой бумаги форматом А4 карандашом, фломастером и т. д.		4 листа поисковых подготовительных эскизов простых композиций на бумаге карандашом, фломастером, формат А4, А5

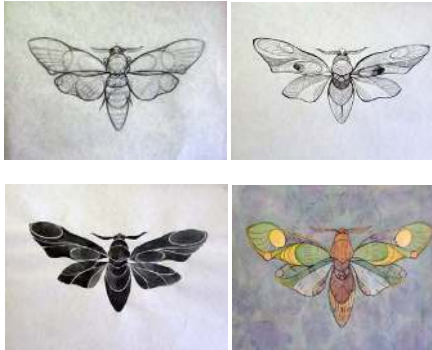
Наименование задания	Примеры, поиски, разработка формальной композиции. Приведены аналоговые изображения, выполненные студентами 1 курса ТГУ по дисциплине «Пропедевтика-1»	Объём задания для студента
Задание 2 Выполнить композицию из 2–3 и более элементов из ранее отобранных на предыдущем занятии эскизов (точка, линия, пятно) в цвете пятном, вариантов 5 шт.: 1. Симметричная композиция 2. Асимметричная композиция 3. Статичная композиция 4. Динамичная композиция 5. Неустойчивая композиция		5 листов формата А4 всего: 1лист 1лист 1лист 1лист 1лист

Наименование задания	Примеры, поиски, разработка формальной композиции. Приведены аналоговые изображения, выполненные студентами 1 курса ТГУ по дисциплине «Пропедевтика-1»	Объём задания для студента
Задание 4 Выполнить композицию, выбранную по результатам просмотра по поисковым эскизам в цвете с графическим наполнением элементов композиции. <i>Пояснение:</i> Выполнить итоговую статическую композицию в цвете (она может быть симметричной или асимметричной) на белом поле с графическим наполнением и максимально наибольшим графическим усложнением, большим, чем на подготовительных эскизах, в связи с увеличением формата		1 лист А3 (выполнить на белом листе или фоне)

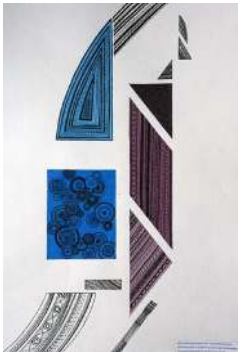
Наименование задания	Примеры, поиски, разработка формальной композиции. Приведены аналоговые изображения, выполненные студентами 1 курса ТГУ по дисциплине «Пропедевтика-1»	Объём задания для студента
Задание 5 Выполнить композицию, выбранную по результатам просмотра по поисковым эскизам в цвете с графическим наложением элементов композиции. <i>Пояснение:</i> Выполнить итоговую динамическую композицию в цвете (она может быть открытой, асимметричной или динамичной) на цветном поле с графическим наложением и максимально наибольшим графическим усложнением, большим, чем на подготовительных эскизах, в связи с увеличением формата		1 лист А3 (выполнить на цветном листе или фоне)

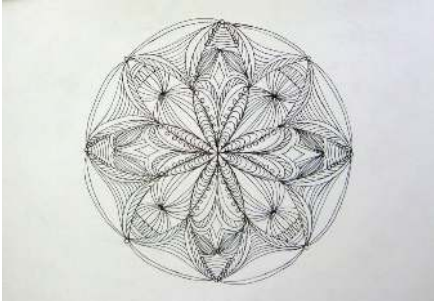
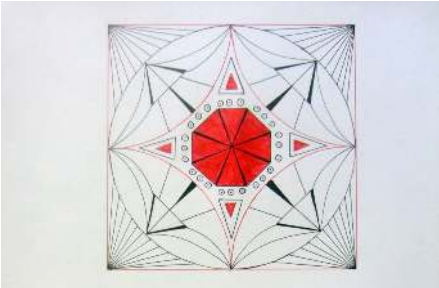
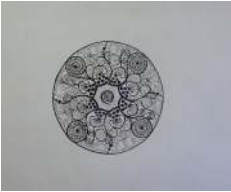
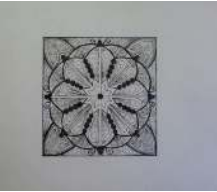
Наименование задания	Примеры, поиски, разработка формальной композиции. Приведены аналоговые изображения, выполненные студентами 1 курса ТГУ по дисциплине «Пропедевтика-1»	Объём задания для студента
Задание 6 Выполнить поиск на А4 и композицию по результатам поиска на А3 как итог из 2—3 геометрических тел на белом или цветном фоне (пастьельной бумаге)		1 лист формата А3 итог + поиск 1 лист на А4

Наименование задания	Примеры, поиски, разработка формальной композиции. Приведены аналоговые изображения, выполненные студентами 1 курса ТГУ по дисциплине «Пропедевтика-1»	Объём задания для студента
Задание 7 Выполнить поиски, графические изображения любимого животного или насекомого, поэтапно, начиная с карандашного рисунка и заканчивая цветовым решением. <i>Пояснение:</i> Выполнять графически поэтапно изображения любимого животного или насекомого: 1) линейно, карандашом или контурно пером-ручкой; 2) тонально, пятном, тушью, с сохранением конструкции тела; 3) с разбивкой графически по формам тела, крыло, нога, с проработкой формы пером и тушью; 4) в цвете с цветным фоном, с нанесением графики на цвет, с разбивкой графически по формам тела, крыло, нога, с проработкой формы пером и тушью по цвету	Рыбка Мотылек Жираф	4 листа формата А4

Наименование задания	Примеры, поиски, разработка формальной композиции. Приведены аналоговые изображения, выполненные студентами 1 курса ТГУ по дисциплине «Пропедевтика-1»	Объём задания для студента
Задание 8 Выполнить итоговое графическое изображение животного, насекомого на белом или цветном поле с усложнением композиции или фона под самим изображением, с графическим наполнением и максимально наибольшим усложнением, более, чем на подготовительных эскизах А4, с проработкой пером, тушью, цветом		1 лист А3 (на белом или цветном поле)

Наименование задания	Примеры, поиски, разработка формальной композиции. Приведены аналоговые изображения, выполненные студентами 1 курса ТГУ по дисциплине «Пропедевтика-1»	Объём задания для студента
Задание 9 Выполнить графические фактуры для декорации листов, нанесения на формы и изображения в композициях (в поиске и в итоге). <i>Пояснение:</i> Поисковый лист в набросках, вырезках и выкрасках. А4 Итоговый лист 12 фактур. А3		1 лист формата А3, всего: 12 квадратов размером 10×10 см на формате 1 лист поисковый А4, всего 6 квадратов размером 10×10 см на формате

Наименование задания	Примеры, поиски, разработка формальной композиции. Приведены аналоговые изображения, выполненные студентами 1 курса ТГУ по дисциплине «Пропедевтика-1»	Объём задания для студента
Задание 10 Выполнить композицию замкнутую и открытую из поисковых эскизов в цвете, с наибольшим графическим наполнением 1. Замкнутая композиция 2. Открытая композиция		2 листа формата А4, всего: 1лист 1лист

Наименование задания	Примеры, поиски, разработка формальной композиции. Приведены аналоговые изображения, выполненные студентами 1 курса ТГУ по дисциплине «Пропедевтика-1»	Объём задания для студента
Задание 11 Выполнить графически, тушью, пером, гелевой ручкой точечную и центрическую композицию в круге и квадрате 1. В круге 2. В квадрате	1. В круге 2. В квадрате	2 листа формата А4, всего: 1лист 1лист

Наименование задания	Примеры, поиски, разработка формальной композиции. Приведены аналоговые изображения, выполненные студентами 1 курса ТГУ по дисциплине «Пропедевтика-1»	Объём задания для студента
Задание 12 Выполнить графически, акварелью, гуашью, тушью, пером, гелевой ручкой орнаменты, поисковый лист из 10 видов 5+5 ленточного орнамента 1. Ленточный		2 листа формата А4, А3, всего: 1лист
2. Замкнутый		1лист

Наименование задания	Примеры, поиски, разработка формальной композиции. Приведены аналоговые изображения, выполненные студентами 1 курса ТГУ по дисциплине «Пропедевтика-1»	Объём задания для студента
Задание 13 Выполнить графически, акварелью, гуашью, тушью, пером, гелевой ручкой разработку ковровой замкнутой композиции в цвете или чёрно-белом варианте в круге, квадрате, прямоугольнике		1 лист формата А3

Наименование задания	Примеры, поиски, разработка формальной композиции. Приведены аналоговые изображения, выполненные студентами 1 курса ТГУ по дисциплине «Пропедевтика-1»	Объём задания для студента
Задания 14, 15, 16 Выполнить поисковые эскизы и итоговую поздравительную открытку с конвертом, с обязательными элементами личной графики, взятыми из подготовительных композиций с изображением животного, насекомого, выполненного ранее в семестре, с рельефом, прорезными элементами и развёртками открыток и конвертов, выполненными на А3		3 листа формата А4, всего: 1 лист — эскиз 1 лист — открытка 1 лист — конверт

Наименование задания	Примеры, поиски, разработка формальной композиции. Приведены аналоговые изображения, выполненные студентами 1 курса ТГУ по дисциплине «Пропедевтика-1»	Объём задания для студента
Зачет. Просмотр		
Итого:		Листов к просмотру: А4 – 29 листов А3 – 6 листов

Пояснения к заданиям для самостоятельной работы

Для закрепления пройденного рекомендуется выполнить несколько упражнений на основе ранее изученного материала. Над ними можно работать как в аудитории под руководством преподавателя, так и дома.

В течение семестра студенту необходимо выполнить 16 графических заданий самостоятельно и сдать их преподавателю на проверку.

Все задания выполняются на стандартных листах формата А5, А4, А3. Вместо основной надписи в правом нижнем углу пишется фамилия студента и группа. Надпись следует выполнять чертежным шрифтом.

Задание 1

Цель задания — прослушать вводную лекцию и по итогам лекции начать поиск решения композиции (небольшие наброски 4×6 см, до 10 вариантов на каждом листе).

Выполнить в линиях из 2, 3, 4 и более элементов на листах из твёрдой бумаги форматом А4 карандашом, фломастером и т. д. Закрепление пройденного материала по рисованию и компоновке рисунков плоских фигур.

Содержание задания

1. Рисование точек, линий, пятен (геометрических тел) в композиционные группы в горизонтальных, вертикальных и наклонных композициях.

2. Рисование плоских фигур (треугольник, квадрат, круг) и компоновка их на малых форматах А6, А7, А8. На листе форматом А4 на твёрдой бумаге.

Задание 2

Цель задания — выполнить композицию из 2–3 и более элементов из ранее отобранных на предыдущем занятии эскизов (точка, линия, пятно) в цвете пятном, вариантов 5 шт.

1. Симметричная композиция.
2. Асимметричная композиция.
3. Статичная композиция.
4. Динамичная композиция.
5. Неустойчивая композиция.

Содержание задания

1. Рисование точек, линий, пятен (геометрических тел) в композиционных группах в горизонтальных, вертикальных и наклонных композициях тональными цветовыми пятнами.

2. Рисование плоских фигур (треугольник, квадрат, круг) и компоновка их на малых форматах А6, А7, А8. На листе форматом А4 на твёрдой бумаге тональными цветовыми пятнами.

Задание 3

Цель задания — выполнить композиции из ранее отобранных и наполнить их графическим содержанием (точка, линия, пятно) в цвете, пером, тушью, акварелью, вариантов 5шт.

1. Симметричная композиция.
2. Асимметричная композиция.
3. Статичная композиция.
4. Динамичная композиция.
5. Неустойчивая композиция.

Содержание задания

1. Рисование пятен (геометрических тел) в композиционные группы в горизонтальных, вертикальных композициях тональными цветовыми пятнами из ранее отобранных и наполнить их графическим содержанием.

2. Рисование плоских фигур и компоновка их на малых форматах на листах форматом А4 на твёрдой бумаге тональными цветовыми пятнами из ранее отобранных и наполнить их графическим содержанием.

Пояснение

Наполненные ранее цветом композиции на листах — точка, линия, пятно — наполнить графическим поверхностным содержанием, то есть разрисовать графически линиями и точками цветное и нецветное поле на утверждённых листах на своё усмотрение — карандашом, гелевой ручкой, фломастером, кистью, то есть добавить сложность в композицию насыщением графическим.

Задание 4

Цель задания — выполнить композицию, выбранную по результатам просмотра по поисковым эскизам в цвете с графическим наполнением элементов композиции.

Пояснение

Выполнить итоговую статическую композицию в цвете (она может быть симметричной или асимметричной) на белом поле с графическим наполнением и максимально наибольшим графическим усложнением, большим, чем на подготовительных эскизах, в связи с увеличением формата.

Содержание задания

Использовать приобретённые ранее навыки в наполнении и содержании композиционных поисков; наполнить композицию графическим поверхностным содержанием по максимуму, то есть разрисовать графически линиями и точками цветное и нецветное поле, на формате А3, на своё усмотрение — карандашом, гелевой ручкой, фломастером, кистью с возможным использованием фактур.

Задание 5

Цель задания — выполнить композицию, выбранную по результатам просмотра по поисковым эскизам в цвете с графическим наполнением элементов композиции.

Пояснение

Выполнить итоговую динамическую композицию в цвете (она может быть открытой, асимметричной или динамичной) на цветном поле с графическим наполнением и максимально наибольшим графическим усложнением, большим, чем на подготовительных эскизах, в связи с увеличением формата.

Содержание задания

Используя приобретённые ранее навыки в наполнении и содержании композиционных поисков, наполнить композицию графическим поверхностным содержанием по максимуму, разрисовать графически линиями и точками цветное и нецветное поле, на формате А3, на своё усмотрение — карандашом, гелевой ручкой, фломастером, кистью с возможным использованием фактур, (выполнить на цветном листе или фоне).

Задание 6

Цель задания — выполнить поиск на А4 и композицию по результатам поиска на А3 как итог из 2–3 геометрических тел на белом или цветном фоне (возможно на цветной пастельной бумаге).

Пояснение

Выполнить композицию в цвете на цветном или белом поле с графическим наполнением из модульных элементов геометрических тел на формате А3.

Содержание задания

Создать модуль из двух, трёх, четырёх геометрических тел, наполнить его цветом, и композиционно смонтировать в квадрате несколько десятков раз повторяющийся модульный элемент на формате А3.

Задание 7

Цель задания — выполнить поиски, графические изображения любимого животного или насекомого, поэтапно, начиная с карандашного рисунка и заканчивая цветовым решением.

Пояснение

Выполнять графически поэтапно изображения любимого животного или насекомого:

- 1) линейно, карандашом или контурно пером-ручкой;
- 2) тонально пятном, тушью, с сохранением конструкции тела;
- 3) с разбивкой графически по формам тела, крыло, нога, с проработкой формы пером и тушью;
- 4) в цвете с цветным фоном, с нанесением графики на цвет, с разбивкой графически по формам тела, крыло, нога, с проработкой формы пером и тушью по цвету.

Содержание задания

Необходимо выполнить поэтапно задуманную идею, начиная с рисунка-наброска животного или насекомого, от рисунка в простой линии карандашом к рисунку пером тушью, пятном тонально всё изображение тела, графически наполняя пятно. Завершить композиционно всё сложно, в цвете и графически изображение тела насекомого, животного на формате А4.

Задание 8

Цель задания — выполнить итоговое графическое изображение животного, насекомого на белом или цветном поле с усложнением композиции или фона под самим изображением, с графическим наполнением и максимально наибольшим усложнением, более, чем на подготовительных эскизах А4, с проработкой пером, тушью, цветом.

Пояснение

Выполнять графически изображения любимого животного или насекомого в цвете на цветном фоне, с нанесением графики на цвет, с разбивкой графически по формам тела, крыло, нога, с проработкой формы пером и тушью по цвету.

Содержание задания

Необходимо завершить композиционно всё сложно, в цвете и графически изображение тела насекомого, животного на формате А3 по формам тела, крыло, нога, с проработкой формы пером и тушью на цветном листе.

Задание 9

Цель задания — выполнить графические фактуры для декорации листов нанесения на формы и изображения в композициях (в поиске и в итоге).

Пояснение

Выполнить необходимо совершенно различные графические фактуры, сильно отличающиеся друг от друга по структуре, — для декорации листов, нанесения на формы и изображения в композициях. Поисковый лист в набросках, вырезках и выкрасках. Формат А4.

Итоговый лист 12 фактур. Формат А3.

Содержание задания

Необходимо почувствовать, понять и запомнить, как ведёт себя один и тот же материал, краска, тушь после оттиска в цвете и после оттиска графически в различных типах тисненой бумаги, картоне и т. д.

Задание 10

Цель задания — выполнить композицию замкнутую и открытую, из ранее выполненных поисковых эскизов в цвете, с наибольшим графическим наполнением.

1. Замкнутая композиция.
2. Открытая композиция.

Пояснение

Поисковый лист в набросках, вырезках и выкрасках. 1 лист формата А4, 2 листа формата А4, всего 3 листа.

Выполнять две различные композиции, сильно отличающиеся друг от друга по подходу.

Содержание задания

Необходимо почувствовать, как композиционно и графически различаются обе композиции — замкнутая композиция и открытая, и выполнить их на листах.

Задание 11

Цель задания — выполнить графически, тушью пером, гелевой ручкой точечную центрическую композицию в круге и квадрате с наибольшим графическим наполнением:

- 1) в круге;
- 2) в квадрате.

Пояснение

Поисковый лист выполнить в набросках, вырезках и выкрасках. 1 лист формата А4, 2 листа формата А4, всего 3 листа.

Выполнять две различные композиции так, чтобы они сильно отличались друг от друга по подходу.

Содержание задания

Необходимо выполнить обе центрические композиции — центрическую в круге и центрическую в квадрате на листах.

Задание 12

Цель задания — выполнить графически, акварелью, гуашью, тушью пером, гелевой ручкой орнаменты, поисковый лист из 10 видов 5 + 5 ленточного орнамента с наибольшим графическим наполнением:

- 1) ленточный;
- 2) замкнутый.

Пояснение

Поисковый орнамент выполнить в набросках, вырезках и выкрасках и показать преподавателю. 2 листа формата А4, А3.

Выполнять различные композиции орнамента так, чтобы они сильно отличались друг от друга по подходу.

Содержание задания

Необходимо выполнить различные композиции орнамента.

Задание 13

Цель задания — выполнить графически, акварелью, гуашью, тушью пером, гелевой ручкой разработку ковровой замкнутой композиции в цвете или чёрно-белом варианте в круге, квадрате, прямоугольнике.

Пояснение

Поисковый ковровый орнамент выполнить в набросках, вырезках и выкрасках и показать преподавателю. 2 листа формата А4.

Содержание задания

Необходимо выполнить различные поиски композиции орнамента и выйти на итоговую ковровую композицию в формате А3.

Задания 14, 15, 16

Цель задания — выполнить поисковые эскизы и итоговую поздравительную открытку с конвертом с обязательными элементами личной графики, взятыми из подготовительных композиций с изображением животного, насекомого, выполненного ранее в семестре, с рельефом, прорезными элементами и развёртками открыток и конвертов, выполненными на А3.

Пояснение

Выполнить поисковые эскизы и итоговую поздравительную открытку с конвертом с обязательными элементами личной графики, взятыми из подготовительных композиций с изображением животного, насекомого, выполненного ранее в семестре, выполнить всё это в набросках, вырезках и выкрасках и показать преподавателю. 2 листа формата А4.

Содержание задания

Необходимо выполнить различные поиски композиции в макетах по открытке и конверту. Выполнить поиски графически, акварелью, гуашью, тушью пером, гелевой ручкой, рисунки на макетах с прорезями на открытке и конверте. Выйти на итоговую композицию и выполнить поздравительную открытку с конвертом, с обязатель-

ными элементами личной графики, взятыми из подготовительных композиций с изображением животного, насекомого, выполненного ранее в семестре, с рельефом, прорезными элементами и развёртками открыток и конвертов, выполненными на А4, А3.

Задание 17

Цель задания — просмотр всех созданных работ студентов по дисциплине. Выполнение задания для зачёта по итогам просмотра.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Творческое задание 1

Виды и формы (средства) композиции.

Просмотр фото- и видеоматериалов (анализ целостности образного языка). Критический анализ аналогов. Объективные законы композиции в природе. Естественные основы композиции.

Упражнение 1. Показать взаимодействие точки и линии на ярко выраженные ассоциации (испуг, дружба, соперничество, забота, ревность и т. п.).

Упражнение 2. С помощью простых 2–3 геометрических форм (круг, эллипс, квадрат, прямоугольник, точка, линия) составить простые композиции, в которых будут выражаться данные средства:

- контраст (близко – далеко, маленький – большой, много – мало и т. д.);
- нюанс (при помощи фигур: круг, эллипс, квадрат, прямоугольник, точка, линия);
- акцент (при помощи фигур: круг, эллипс, квадрат, прямоугольник, точка, линия);
- тождество (при помощи фигур: круг, эллипс, квадрат, прямоугольник, точка, линия).

Необходимые материалы для выполнения задания: бумага формат А5, тушь черная, кисти, перья плакатные, маркеры черные.

Количество работ не ограничено.

Комплект заданий для контрольной работы

Основные виды и средства композиции; применение их практически: постановка из геометрических предметов, где надо выразить ассоциации, используя простые средства композиции (контраст, нюанс, акцент). Ассоциации: скорость, волнение, падение, спокойствие, конфликт.

Материалы: бумага формат А3, тушь черная, кисти, перья плакатные, маркеры черные. Количество работ: не менее 5.

Процедура оценивания

Студент выкладывает свои работы по порядку на стол или на пол. Четко аргументирует, по какому принципу была построена та или иная композиция в работе.

Критерии оценки

— оценка «отлично» ставится, если студент создал сложную, гармоничную композицию из простых геометрических форм, при этом композиция должна быть выполнена аккуратно;

— оценка «хорошо» — если студент создал сложную композицию из простых геометрических форм, есть погрешность в гармонии и целостности композиции или в аккуратности;

— оценка «удовлетворительно» — если создал несложную композицию из простых геометрических форм, при этом есть погрешность в гармонии и целостности композиции или в аккуратности;

— оценка «неудовлетворительно» — студент не справился с заданием на построение композиции.

Творческое задание 2

Виды и средства композиции. Форма. Масштаб. Пропорции. Цветовой контраст.

Выявление пропорциональных особенностей, проблем сомасштабности.

Упражнение 1

Зарисовки человека с натуры (портрет, полуфигура, 1/3 фигуры, полностью фигура).

Зарисовки человека с натуры с добавлением конкретных характерных его качеств (загадочность, смелость, скука, сила, гордость, радость).

Упражнение 2. Постановка, натюрморт. Передача предметов натюрморта в черно-белой гамме с четкой расстановкой приоритета в цветах — от самого темного до самого светлого.

Материалы: бумага формат А4—А5, тушь черная, кисти, перья плакатные, маркеры черные. Количество работ не ограничено.

Комплект заданий для контрольной работы

Тональный анализ выбранного художественного произведения.

Студенты выбирают любое известное художественное произведение искусства, делают копию произведения в черно-белом варианте, потом разделяют этот вариант по пикселям (небольшим квадратам) с четкой расстановкой приоритета в цветах — от самого темного до самого светлого.

Предоставляется распечатанная копия с оригинала произведения и готовая работа, выполненная в пиксельном варианте.

Материалы: бумага формат А4, простой карандаш разной твердости.

Процедура оценивания

Студент показывает копию оригинала работы и свою работу, выполненную в пиксельном варианте. Четко аргументирует, по какому принципу было выбрано художественное произведение, и рассказывает этапы работы над пиксельным вариантом работы.

Критерии оценки

— оценка «отлично» ставится, если оригинал оказался достаточно непростым, а конечная работа выполнена аккуратно;

— оценка «хорошо» — если оригинал оказался достаточно непростым, а конечная работа выполнена аккуратно, но есть погрешность в аккуратности;

— оценка «удовлетворительно» — если оригинал оказался достаточно простым и есть погрешность в аккуратности;

— оценка «неудовлетворительно» — студент не справился с заданием на тональный анализ выбранного художественного произведения.

Творческое задание 3

Художественные средства построения композиции.

Динамика и статика. Ритм. Паттерн и фактура.

Упражнение 1. С помощью простых 2–3 геометрических форм (круг, эллипс, квадрат, прямоугольник, точка, линия) составить простые композиции, в которых будет выражаться статика и динамика, основанные на таких ассоциациях: падение, устойчивость, удаление, устремление, соединение, порядок и т. п.

Упражнение 2

1. Поиски и зарисовки с натуры в среде, где присутствуют ритмические ряды (фонарные столбы, посаженные в ряд деревья, окна многоквартирных домов и т. д.);
2. Построение простых и сложных ритмических рядов с использованием простых геометрических форм.

Упражнение 3. Разделение бумажного листа (формат А3) на равные квадраты и заполнение этих квадратов различными видами фактур и текстур. Далее прорисовка этих фактур и текстур вручную.

Материалы: бумага формата А5—А4, тушь черная, кисти, перья плакатные, маркеры черные, краски гуашь и акрил.

Количество работ не ограничено.

Комплект заданий для контрольной работы

Выполнение итогового задания. Художественные средства построения композиции.

Постановка-натюрморт с использованием различных объектов (геометрической и бионической формы). Зарисовать и с использованием знаний по композиции выполнить:

- линейную зарисовку нюансную;
- линейно-пятновую, контрастную и ритмическую;
- пятновую контрастную;
- с явным выявлением фактуры и текстуры предметов (в черно-белом и цветном вариантах);
- с выявлением одного акцента среди предметов;
- в теплой и холодной гамме;
- передача объектов плоскостями в цвете.

Материалы: плотная бумага формат А4, тушь черная, кисти, перья плакатные, маркеры черные, краски гуашь или акрил.

Количество работ: не менее 7.

Процедура оценивания

Студент выкладывает свои работы по порядку на стол или на пол.

Критерии оценки

— оценка «отлично» ставится, если студент передал грамотно поставленные перед ним задачи, при этом работа была выполнена аккуратно;

— оценка «хорошо» ставится, если студент передал грамотно поставленные перед ним задачи, но есть погрешность в гармонии и целостности композиции или в аккуратности;

— оценка «удовлетворительно» — если студент передал частично поставленные перед ним задачи, при этом есть погрешность в гармонии и целостности композиции или в аккуратности;

— оценка «неудовлетворительно» — студент не справился с заданием на построение композиции.

Комплект материалов для зачета

По данной дисциплине зачет проводится в виде просмотра, в соответствии с положением о просмотрах по кафедре дизайна и инженерной графики АСИ ТГУ.

Оценивается качество и количество творческих работ, правильное понимание темы и ее графическая передача; оценочный лист качества проекта, заполняемый каждым членом комиссии. Оценка объявляется одновременно всем студентам и заносится в зачетную книжку студента.

Если между преподавателями и студентом возникла спорная ситуация при постановке итоговой оценки, преподаватель может задать дополнительный вопрос, касающийся пройденного материала.

Процедура оценивания

Студент выкладывает все свои работы на полосу (скрепленные между собой листы ватмана, 6—8 листов А1 формат). Далее приклеивает работы на полосу и вывешивает полосу на стену. Далее комиссия из преподавателей оценивает качество, количество и общее впечатление от работ студента.

Критерии оценки

— оценка «зачтено» ставится студенту, если представлены все работы по пройденным темам;

— оценка «не зачтено» — если отсутствует часть работ, или работы есть, но представлены в ненадлежащем виде.

Дополнительные вопросы для зачета

1. Основные средства передачи композиции.
2. Назвать законы композиции.
3. Виды контрастности и примеры.
4. Жанры станковой живописи.
5. Цвет и его восприятие.
6. Какие материалы можно применить при реализации художественного замысла.

Ответы

1. Средствами композиции являются: точки, линии, штриховка (штрих), пятно (тональное и цветное), линейная перспектива, светотень, цвет, воздушная и цветовая перспектива.

2. Закон целостности. Закон равновесия. Закон соподчинения.

3. Контраст форм и объектов (маленький — большой, длинный — короткий, плоский — объемный). Контраст цветов (красный — зеленый, синий — желтый, фиолетовый — оранжевый). Контраст темного и светлого.

4. Портрет, натюрморт, пейзаж, сюжет.

5. Цвет в рисунке — это наиболее яркое средство, воздействующее на чувство, ассоциации, эмоции. Восприятие цвета — способность человека воспринимать, идентифицировать и называть цвета.

6. Любые материалы, с помощью которых можно рисовать.

Процедура оценивания

Преподаватель задает вопросы по пройденным темам. Студент должен грамотно и четко ответить на поставленный вопрос.

Критерии оценки

— оценка «зачтено» ставится студенту, если есть все работы по пройденным темам;

— оценка «не зачтено» — если отсутствует часть работ или работы есть, но представлены в ненадлежащем виде.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Краткий словарь художественных терминов и понятий : учебно-справочное издание / сост. В.Ф. Чирков. — Омск : Изд-во ОмГТУ, 2003. — 168 с.
2. Крючкова, К.К. Композиция в дизайне : учебно-методическое пособие : в 2 кн. / К.К. Крючкова. — Майкоп : Магарин О.Г., 2014. — Кн. 1 : Организация плоскости. Формирование знаков. — 426 с.
3. Чернышев, О.В. Формальная композиция / О.В. Чернышев. — Минск : Хорвест, 1999. — 312 с.

Интернет-ресурсы

1. <http://graphic.org.ru/drawing.html> Акварельная живопись. Школа рисования.
2. <http://emc21.ru/catalog/nauka-i-obrazovanie-vektory-razvitiya-sovremennye-tendentsii-razvitiya-shkol-internatov-i-korreksionnyh-obrazovatelnyh-uchre-zhdenij-rossii/> Наука и образование: векторы развития. Галета С.Г. О материалах, инструментах и практической подготовке к началу работы в технологии живописи акварелью (часть I), стр. 82–93.
3. <http://emc21.ru/catalog/traditsii-i-novatsii-obrazovatelnoj-sistemy-2/> Традиции и новации образовательной системы: материалы IV Международных педагогических чтений. Галета С.Г. Гармония цветовая (Культура цветовых соединений).
4. Смирнова, М.А. Композиционные основы и графическая стилизация в курсе рисунка [Электронный ресурс] : методическое пособие / М.А. Смирнова. — Екатеринбург : Архитектон, 2010. — 156 с. — URL : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=22210>
5. Формальная композиция: творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Жердев [и др.] ; Оренбургский государственный университет. — 2-е изд. — Оренбург : Университет, 2014. — 255 с. — URL : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330521>.
6. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Жердев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 255 с. — Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/33666>. — ЭБС «IPRbooks».

7. Шаповал, А.В. Анализ в теории формальной композиции. При-
знаки элементов [Электронный ресурс] : методические указания /
А.В. Шаповал. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новго-
род : Нижегородский государственный архитектурно-строитель-
ный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 25 с. — Режим доступа : [http://
www.iprbookshop.ru/15975](http://www.iprbookshop.ru/15975).— ЭБС «IPRbooks».

ГЛОССАРИЙ

Абстракция — мысленное отвлечение, обособление от тех или иных свойств, качеств предмета или явления для выделения существенных признаков предмета.

Аппликация — техника изготовления рисунка из наклеенных или нашитых кусков различной бумаги, ткани.

Графика — вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные изображения, основанные на искусстве рисунка. В ней есть только чёрное и белое, линии разной толщины, пятна разной формы, переходы одной формы в другую, контрасты.

Декор — система наполнения, украшения, композиции, изделия или сооружения.

Доминанта — господство одного элемента над другими элементами композиции.

Идея — форма отражения мысли, определяющая содержание чего-либо, выражающая отношение к действительности.

Интерпретация — истолкование, раскрытие смысла, содержания разнообразных форм в композиции.

Коллаж — техника создания произведения с использованием фактурных, орнаментированных, текстурированных бумаг, пленок в комбинации с традиционными графическими материалами. Приём в изобразительном искусстве, заключающийся в наклеивании на какую-либо основу материалов, отличающихся от неё по цвету и фактуре.

Композиция — важнейший организующий элемент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, subordinating его компоненты друг другу и целому. Составление, построение, структура художественного произведения.

Компоновать — составлять из отдельных частей целое.

Контраст — резко выраженная противоположность, разница в цвете и тоне, различия, явно преобладающие по всем основным композиционным свойствам.

Линейная графика — основным графическим изобразительным средством является линия.

Логотип — художественно разработанный текст, слово, сокращённое обозначение, представляющее символ фирмы, трансформируемый в виде инвариантов для различного использования (но сохраняющий узнаваемость). «Логос» и «типос» в переводе с греческого — «слово» и «впечатление».

Нюанс — незначительное различие по одному из видов композиционных свойств между сравниваемыми объектами.

Образ — обобщенное художественное отражение, облеченное в форму конкретного индивидуального явления.

Образ в дизайне — проектный образ, идеальное представление об объекте, художественная модель, созданная воображением дизайнера, выражающая его отношение к действительности. Одновременно, уже на стадии замысла, это целостная и завершённая форма.

Орнамент — узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов.

Основные изобразительные элементы графики — точка, линия, штрих, пятно. Точка — организующий момент для белой плоскости бумаги; линия — точка в определённом движении; штрих — короткая линия; пятно — заполнение значительной части графической плоскости.

Пиктограмма — графическое изображение какого-либо действия.

Пятновая графика — основным изобразительным средством являются чёрные и белые пятна (плоскости).

Разбег — постепенный переход от светлого к тёмному и наоборот. Разбег может осуществляться либо размывкой или тушёвкой в тоновых оригиналах, либо системой параллельных линий или точками — в штриховых.

Рельеф — выпуклое изображение на плоскости.

Ритм — означает «такт, мерность» (от греческого «рафмос»), равномерное чередование каких-либо элементов.

Силуэт — контур, очертание, плоскостное изображение предмета на другом фоне.

Символ — то, что служит условным знаком какого-либо понятия, явления, идеи, характеристика художественного образа с точки зре-

ния его осмысленности выражения им некой художественной идеи, отличается неисчерпаемой многозначностью своего содержания.

Стилизация — видоизменение, переработка природного натурального мотива с наибольшим художественным обобщением. Художественный прием, при котором выявляются наиболее характерные черты предмета.

Стиль — совокупность черт и выразительных художественных приемов и средств, объединяющих какое-либо направление в творчестве. Художественно-пластическая однородность предметной среды, выделяемая в процессе восприятия, которая складывается в ходе развития материальной и художественной культуры как единое целое, объединяющее разные области жизни. Характерный признак стиля — его сравнительное постоянство. В дизайне стилевое решение часто носит концептуальный характер, выражает творческую платформу (например, ампи́р, ренессанс, хай-тек, ретро, кантри и пр.).

Текстура — проявление свойства материала, его внутреннее строение.

Тождество в композиции — сходство по виду, образу или какому-либо свойству композиции.

Трансформация — изменение формы предмета в необходимую вам сторону: округление, вытягивание, увеличение или уменьшение в размере отдельных форм или предметов.

Фактура — рельеф поверхности, степень обработки материала.

Фирменный стиль — совокупность графических знаков, графики изделий и средств визуализации информации о предприятии, специально спроектированных для создания его узнаваемого зрительного образа. Константы фирменного стиля: товарный знак (логотип, торговый знак, марка, торговая марка) — зарегистрированное в установленном порядке оригинально оформленное обозначение (художественное изображение), необходимое для распознавания товаров или услуг предприятия, а также для их рекламы, и призванное идентифицировать товар или фирму в сознании покупателей; девиз (слоган) — краткая легко запоминающаяся фраза, «боевой клич» фирмы. Цель девиза — обеспечить последовательное проведение рекламных кампаний и коротко изложить ключевую тему или идею, ассоциирующуюся с товаром или названием фирмы.

Форма — граница, отделяющая структуру от внешней среды, выразительные черты контура предмета, которые характеризуют размер, пропорции, геометрический вид, порядок взаимного расположения элементов формы.

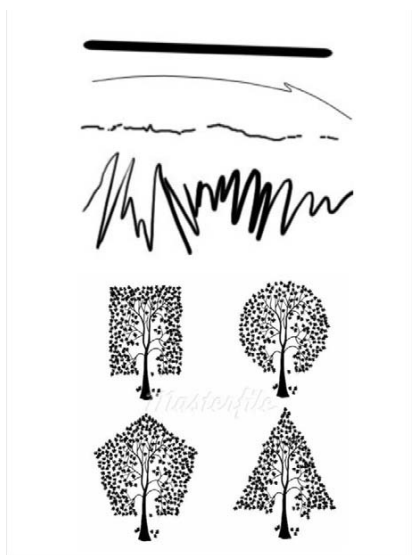
Форэскиз — углублённая эскизная разработка идеи объекта.

Художественный образ — способ и форма освоения действительности в искусстве, характеризуется нераздельным единством чувств и смысловых моментов.

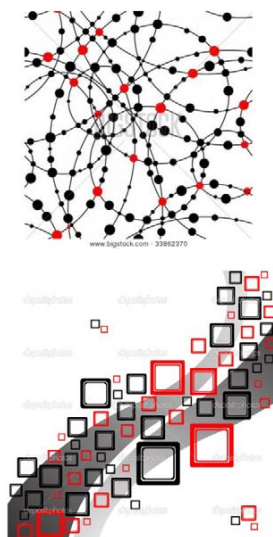
Эскиз — оперативно исполняемые экспериментальные проектно-поисковые модели, фиксирующие образы представления, воображения, фантазии и прогноза.

Наглядные пособия

Точка, линия, пятно в композиции

Точка, линия, пятно в композиции

Точка, линия, пятно в композиции

Целостность композиции

Целостность композиции

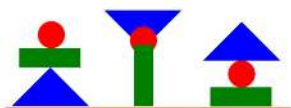
Подчиненность второстепенного главному

Подчиненность второстепенного главному

Симметрия и асимметрия

Симметричное расположение

Асимметричное расположение

Композиция симметричная

Композиция симметричная

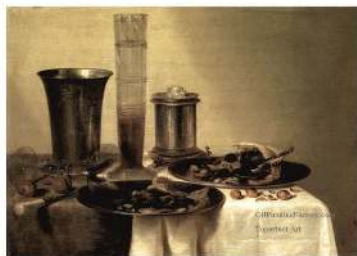
Композиция симметричная

Композиция асимметричная

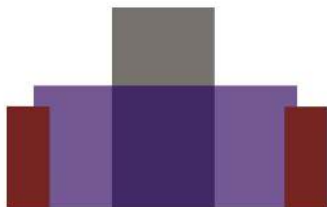
Композиция асимметричная

Композиция асимметричная

Статичная композиция

Статичная композиция

Динамичная композиция

Динамичная композиция

Динамичная композиция

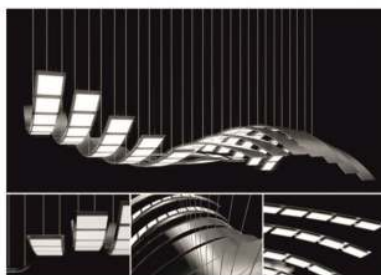
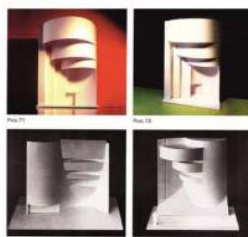
Динамичная композиция

Объемно-пространственная композиция

Объемно-пространственная композиция

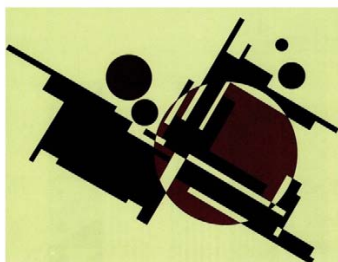
Фактуры

Фактуры

**Плоскостно-фронтальная
композиция**

**Плоскостно-фронтальная
композиция**

**Плоскостно-фронтальная
композиция**

Замкнутая композиция

Замкнутая композиция

Замкнутая композиция

Композиция открытая

Композиция открытая

Линейно-ленточная композиция
Ленточный орнамент

Линейно-ленточная композиция
Ленточный орнамент

Линейно-ленточная композиция
Ленточный орнамент

Точечная центрическая композиция

Точечная центрическая композиция

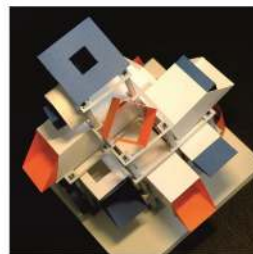
Точечная центрическая композиция

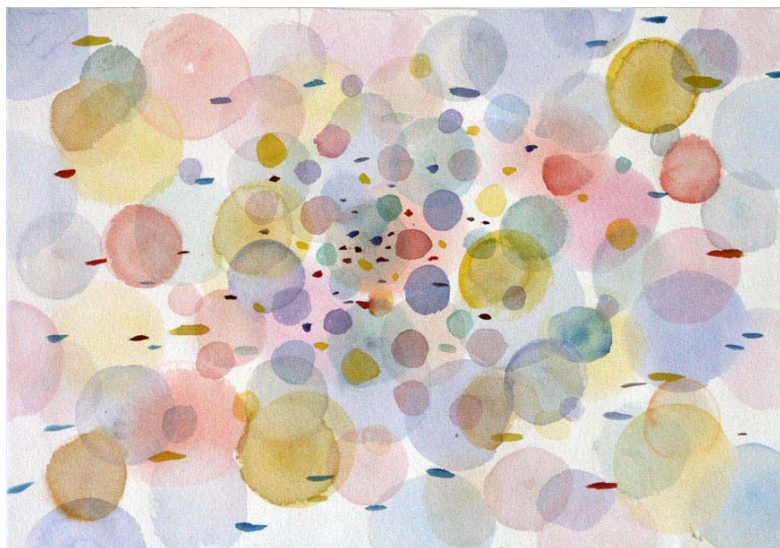
Объемно-пространственная композиция

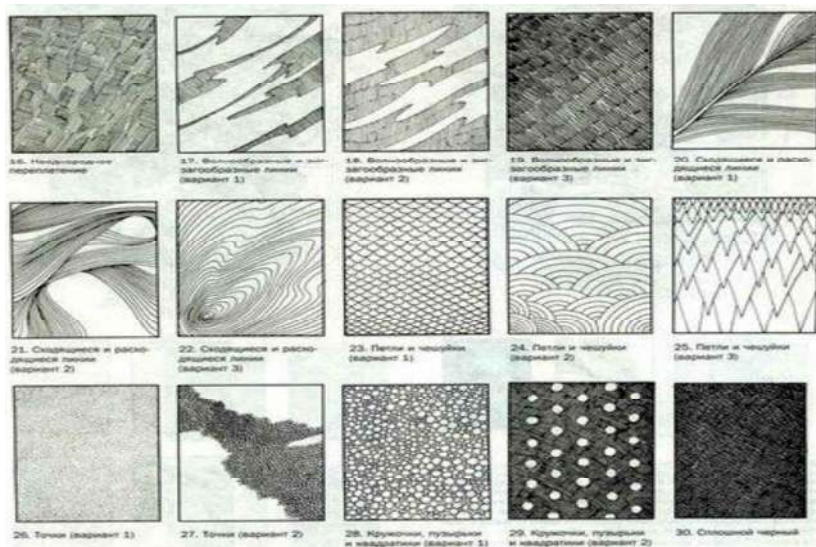
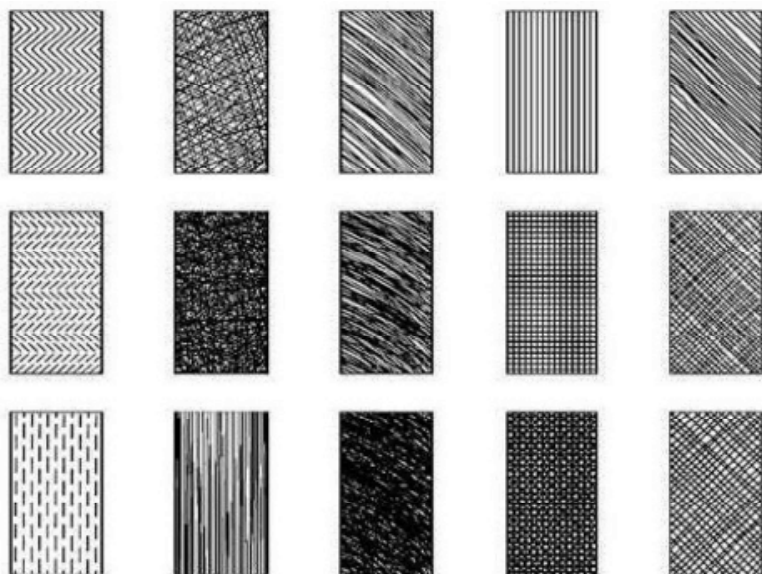
Объемно-пространственная композиция

Фактуры

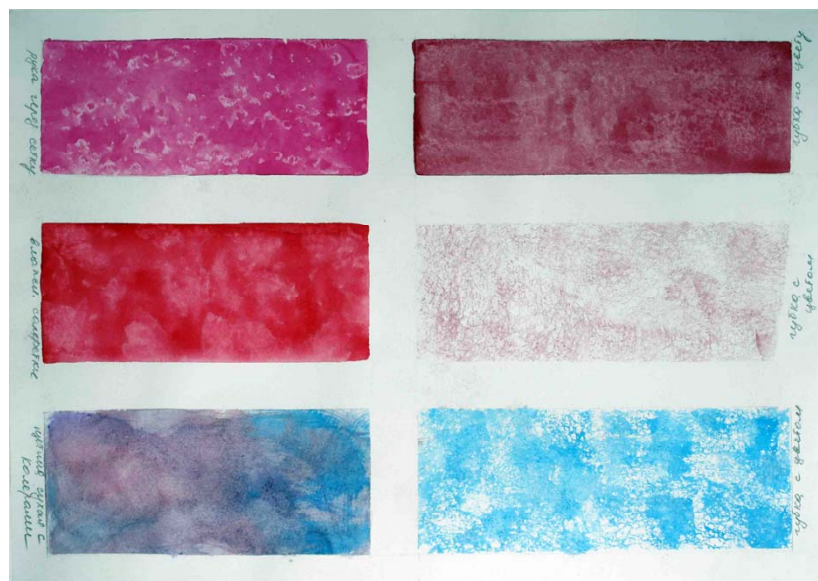
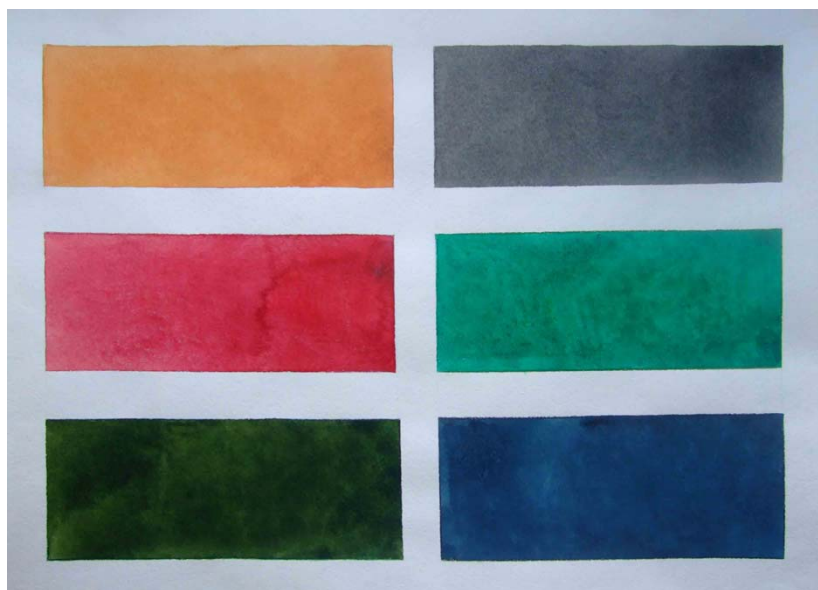

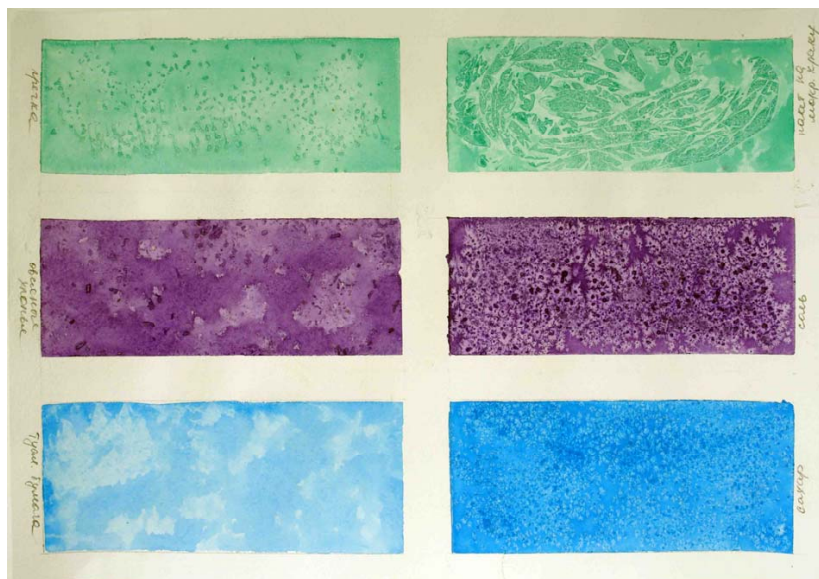

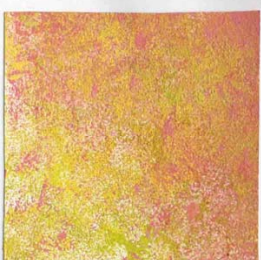
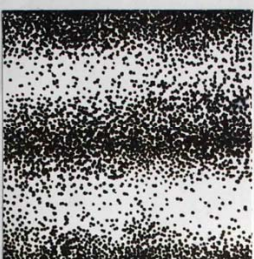
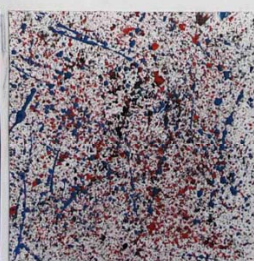
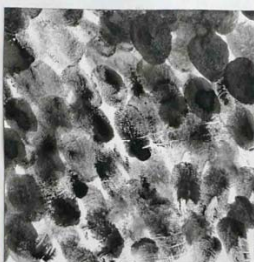

Упражнения на фактуры для самостоятельной работы

С.Г. Галета. Авторские формальные композиции

